

风向标

民营美术馆路在何方

□王宁

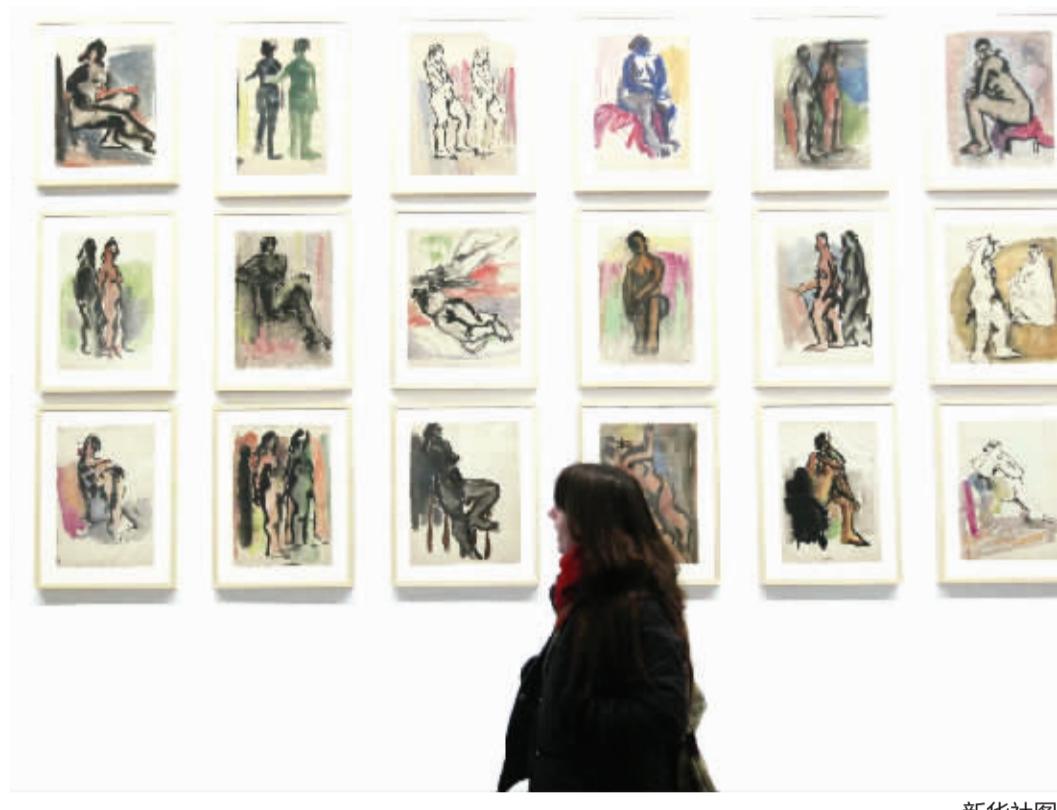
一座民营美术馆对当代人意味着什么,几座民营美术馆对一座城市意味着什么?近几年来出现的民营美术馆建馆热,在很大程度上延伸到了城市公众的生活中。这股狂飙突进的浪漫主义热情,又能持续多久?

2014年9月12日,“第二届中国民营美术馆发展论坛(2014·浦东)”在上海龙美术馆(浦东馆)开幕。本届论坛汇聚了全球上百位美术馆馆长,以“中国民营美术馆的战略定位与运营策略”为主题,围绕“民营美术馆在城市公共文化发展的社会责任”、“民营美术馆与公众互动的方式及公共价值体现”、“民营美术馆的运营策略与可持续发展之道”三大议题展开主题演讲和圆桌讨论,为中国民营美术馆的发展把脉、问药。

推倒美术馆的“墙”

相比第一届论坛上百位馆长聚焦“找钱难”话题,本届论坛馆长们更接“地气”。馆长开始关注“参观者”、“公众”、“访客”,并且量化到日常工作的重要议题中,意味着民营美术馆在走向公共空间、公众互动的方向上迈出积极一步。

但与西方相比,民营美术馆在国内尚未形成集群效应,来自西班牙的塞维利亚弗拉门戈舞蹈博物馆馆长Mr. Kurt Grotzsch认为,中国还需要5到10年时间才能形成美术馆、博物馆的集群效应。日本福武基金首席执行官Mr. Kenjiro Kaneshiro恰恰认为在民营美

新华社图片

馆发展的前十年中,所有地方都面临着访客稀少的难题。

具体到中国民营美术馆的发展经验上,西安美术馆馆长杨超提出“推倒美术馆的墙”的办馆理念,通过与政府谈判合作,将艺术展览带到西安城的七个广场上。上海喜马拉雅美术馆馆长王纯杰认为,美术馆应该是座开放的大学,如何让艺术走出美术馆是民营美术馆的题中之意。以喜马拉雅美术馆为例,他们很早就开始做“流动美术馆”,到医院、中小学、商场、机场等公共空间做艺术展览,到高校进行巡讲,带着展览、艺术家、策

展人走进长三角大学。

战略定位要看“在地性”

论坛第二单元围绕“民营美术馆与公众互动的方式及公共价值体现”展开,在以“民营美术馆的公共教育实践与新媒体运用”为议题的圆桌讨论上,尤伦斯当代艺术中心首席执行官薛梅女士提出几个富有启发的问题:哪些更为创新的方法能使展览变得更加生动?怎样把常规的艺术家讲座、策展人导览等活动变得更加深入?教育活动是否能超越教育的角色,把活动本身也变为内容

的创造者?

英国艺术评论家策展人、OCAT西安馆执行馆长Ms. Karen Smith认为,中国民营美术馆下一步将面临怎样定位的问题。除了学术委员会、学术展览之外,我们更要学会跟公众说话、讲故事,这要靠软实力——人,需要培养更专业的人才。

银川当代美术馆艺术总监谢素贞分享了四个公众互动原则:知名艺术家带动年轻艺术家,儿童带动家庭,活动带动教育,跨领域带动纯视觉。21世纪民生美术馆副馆长李峰希望他们的美术馆

不是向公众普及艺术,而是推出更多的先锋艺术,更多的国际化艺术,更多的多元艺术项目,这反而更具有互动性。广东时代美术馆馆长赵超认为,互联网对商业影响的背后还有大数据,除了传播的有效性之外,最重要的是让产品和观众实现无缝对接。

无政策等于零

今日美术馆馆长高鹏从开源、节流、品牌三个维度分享了今日美术馆的可持续发展思路,并提出了温度、能量与态度三个理念,既强调积极借鉴管理、运营经验,也强调与本地跨界资源展开积极合作。

围绕“国内民营美术馆的运营模式与自我造血机制”,成都当代美术馆馆长吕澎认为,民营美术馆可持续发展的最大难题在于国家相关文化艺术制度的缺失。“由于大多数民营美术馆的建立是企业与政府合作的结果,当企业与政府之间谈判失败,美术馆的建与不建、持续与不持续就成了大问题。”

中国民营美术馆在整个操作过程中不断遭遇、不断总结,甚至不断失败。而美术馆又是一个严肃的事业,在没有制度政策的情况下,需要想办法去回避它或者去解决它。

另一方面,从美术馆自身的架构建设来说,找一个称职的馆长又很难。吕澎认为,“国外专家缺乏中国语境的经验;国内的批评家根本没有管理经验;艺术学校也没有培养专业人员”,直到今天,没有一家美术馆是在确定了专业馆长之后,在馆长领导的团队下建设完成的。

速递

“隔·寂”之境——赵露水墨作品展

北京国家会展中心将在10月10-13日举办“隔·寂”之境——赵露水墨作品展。“距离”、“隔膜”、画面中主体与周围空间的关系,以及主体自身的那份孤寂,是赵露作品一直以来关注与探索的主题。如果“覆膜世界”系列作品是从油画与材料的角度做了多年的尝试与挖掘,那么这次水墨作品的呈现,又将是赵露从他自幼熟悉的水墨材质与东方语境出发、进行的一次新的求索。这也是赵露在本科水墨学习后的一次回归,语言虽然熟悉,但境界经过时间的历练而呈现完全不同的面目。

延陵墨韵——常州博物馆藏名家书画展

由常州市文广新局主办、保利艺术博物馆与常州博物馆共同承办的《延陵墨韵——常州博物馆藏名家书画展》,于9月20日在北京保利艺术博物馆10楼展厅隆重展出,展期至10月10日。

常州博物馆积数十载之力收藏书画,成绩斐然,佳作众多,尤以明清时期吴门画派、常州画派、扬州画派的作品为翘楚。此次常博特遴选一批馆藏明清扛鼎之作及近现代名家精品北上京华举办《延陵墨韵——常州博物馆藏名家书画展》。此次展览名家杰作云集:有明末清初常州画派领袖人物、“清初六大家”之一的恽寿平的《蔬果册页》;恽寿平的绘画老师,其叔父恽向的《董巨遗意图》;常州画派的先驱人物——唐宇昭的《荷鹭图》;此外另有明末绘画宗师“八大山人”朱耷;“清初六大家”王时敏、王翚;“扬州八怪”金农、高凤翰、闵贞;近代名家康有、梁启超、左宗棠、吴昌硕;现代名家张大千、徐悲鸿、谢稚柳、林风眠等人的力作。本次展览参展书画共计65件套,几乎全部为国家珍贵文物。

百里挑一·青年艺术个展秀之许宏翔个展

2014年9月27日,由“青年艺术100”与中国现当代美术文献研究中心(CCAC)联合主办的“百里挑一·青年艺术个展秀之许宏翔个展”将在北京798艺术区圣之空间拉开帷幕。本次展览策展人为“青年艺术100”执行总监彭玮,由中央美术学院赵力担任学术支持。

许宏翔毕业于中央美术学院版画系,对版画的情怀也影响着其油画创作。本次展览主要展出许宏翔2009年以来的作品,包括风景、人物以及一些超现实的感受。作者创作的过程也更强调“如何来进行绘画”,用绘画的方式消解图像而后形成一种新的独特的画面内容和效果。许宏翔建构了“从过去到可预期的将来”的发展轨道,它超越了时间与空间,在过去、现在和未来间穿梭自如,观者可以从许宏翔的创作中感喟人生。

“中国当代青年水墨年鉴”第二回展

“中国当代青年水墨年鉴”第二回展将于2014年10月10日在798艺术区圣之空间开幕。展览期间,中国现当代美术文献研究中心将联合多家艺术机构和媒体,举办以参展艺术家为核心的讲座、研讨、跨界对话等形式多样的学术活动。

“中国当代青年水墨年鉴”第二回展,主题为“入境”,杜小同、杭春晖、李戈晔、李鹏、刘琦、孙浩、谭军、曾健勇等8位艺术家参展。该组艺术家的创作更多体现对文人墨传的承续,尽管画风与笔墨技法与传统绘画大相径庭,但本质上都着重体现了人的精神层面的状态、灵性,以有限的画面营造、传达出无限的画外之意、画外之境,在当代艺术语境中呈现中国艺术传统的精神内核。

第三届中国沉香博览会

9月24日晚,2014(第三届)中国国际沉香文化博览会暨首届艺术生活空间展在北京展览馆隆重开幕。本届博览会将在呈现沉香文化的同时,将更加注重多种文化的交融,融入空间艺术、建筑设计、时尚创意等新元素。通过沉香与多重文化艺术的交汇合一,让沉香与艺术凝成无尽的生活世界观。博览会以空间艺术与器物的呈现,来诠释沉香文化和艺术生活的外延之美。

展览期间,沉香文化论坛、专家学者讲座、当代雕刻大师沉香展览也将同期进行。同时,主办方还将在博览会会场期间,开展香、茶、琴等主题艺术活动。本届博览会持续至9月28日,四天时间向公众免费开放,参观者可凭相关证件领票进入。

圈点

微信朋友圈里那些艺术事

十一长假,我们去哪里看展

□毕武英

9月22日,中央美术学院宣布做了9年中国美术馆馆长的范迪安将就任中央美院院长一职,这个消息瞬间成为艺术界朋友圈中最受关注的热点。第二天,范迪安在中国美术馆主持任期内最后一次展览,结束了中国美术馆的“范迪安”时代。

9年中,基于范迪安本身强有力的文化艺术理论及批评背景,中国美术馆面向公众推出了蔡国强、展望、许江、苏新平等一系列重要艺术家展览,并通过异于学院派通常摆出的高高在上的面孔,用尽量亲和的态度,将艺术呈现在公众的面前,并摒弃以往拗口的美术评论用词,以“白话”让那些与艺术毫无瓜葛的人都能听明白展览本身的内涵。

就这样,这座中国艺术品最高展示殿堂在范迪安执掌的9年中,一步步按照他的设计理念发挥出越来越“公共化”的社会功能。特别是从2011年3月2日开始,中国美术馆实行免费政策,看展人群中出现相携而来的老人、嬉闹无知的孩童,以及冬夏两季踏空调的各路“闲人”。但不得不说的是,这个时期,美术馆的“公共化”达到前所未有的顶峰。

美术馆之于普通公众,不再是望而却步的禁地,人们对它的亲近心,就和附近的商场、公园一样,想去便去,不需要任何理由。

而这9年,也是中国艺术品市场发展迅速的9年,除了中国美术馆,越来越多在假日时可供打发时间的艺术聚集地不断涌现。十一长假前夕,笔者向读者推荐京城几处可以观展的地方。

首先是位于大山子的798艺术区,这个自2002年开始有了雏形的中国当代艺术聚集地,在2006年前后达到黄金期,那个时候整个园区还是以画廊为主,几乎每个周末都有很多以当代艺术为主题的展览开幕,还有一些喜欢情调的画廊主,比如现在已经是画廊协会副会长的程昕东,常常在周末的傍晚举办展览“开幕大趴”,在

人物

蒋志鑫 西部山水舒天籁

□青山墨

在当代知名中国画家阵列,蒋志鑫堪称一位能够重建中国山水画格局的艺术家。

中央美院院长、前中国美术馆馆长范迪安这样评价蒋志鑫:“依蒋志鑫的艺术胆识,他是一位勇者。在中国画坛还陷在古今之争、中西之辩的文化迷惑之际,他以一种原生的灵悟和自觉的意识将陈规旧制甩在身后,义无反顾地超越现实,走向艺术形式探险的极地,以充沛的逸兴驱使笔墨,任感觉在画面上作逍遥之游。他的作品在自由的挥洒之中所形成的线条仪态、墨象痕迹、黑白对比、疏密节奏,可谓鬼斧神工,变化万千,又在整体上呈现出与当下时代蓬勃气象内在契合的美学精神。在我看来,蒋志鑫的艺术已非山水画可以框定,而是具有中国文气度和国际现代格式的当代水墨艺术,把水墨这种中国艺术语言推向了新的高度”。

“山川使予代山川而言”

石涛大师曾自述:“山川使予代山川而言也”。这也道出蒋志鑫西部山水艺术的执著追求。

蒋志鑫,号蛮牛,元鹤庐主。艺名黄土魂,顽石,1949年生于甘肃平凉。1974年毕业于西北师大美术系,1983年入北京画院深造。1987年在中国美术馆举办“黄土魂——蒋志鑫书画展”。2001年再次在中国美术馆举办“西部奇打草稿”,用大写意水墨表现雪域高原的浑厚与苍凉之美。

在1987年1月的中国美术馆个人画展上,蒋志鑫初出茅庐就得到了理论界和美术界的一致好评,《中国美术报》评黄土魂——蒋志鑫书画展:“滚一身泥巴,画漫卷土气,给北京画坛带来了生机”。展览其间,四幅作品被中国美术馆收藏,十二幅作品被荣宝斋画廊收购。

画了黄土高坡,他又开始画黄河,从壶口瀑布一直画到青海的三江源,成就了一个《黄河系列》。他以其独特的水墨技法,随心所欲地表现黄河魂魄,或汪洋恣肆,或缓缓东流。在《天歌》、《天运》、《天河倒泻》等作品中,把狂草书法融入绘画,得到了美术界的好评,其中《天泻铜液》入选百年中国画展。中国艺术研究院美术研究所研究员、美术评论家刘骁纯这样评述蒋志鑫笔下的黄河:“可以说是一气呵成,元气淋漓,神工鬼斧,浑然天成。他笔下的怒涛,形、笔、墨、

色、情、景、意、境达到了相当难得的融合,以大写意笔法和浪漫激情画大浪大浪而达到如此水平者,以往未之见也。”

西部山水有大美,但要代言也要将心捧出。2002年夏,蒋志鑫在赴川藏稻城亚丁写生途中,在平均海拔四千六百米以上的仙界,熬过了99个小时,高山反应两次把他送到天堂的门前,当第二次苏醒过来,他跪在珍珠湖边许下心愿:只要活着回去,我一定将香格里拉展示给世人。经过一年多的精心创作,人民美术出版社出版他的《追魂香巴拉》画集,就是这次浴火重生的记录。

壮阔美丽的大地敦煌、雪域高原,是蒋志鑫着力表现的地域。他画了《生命的呼唤》、《凤凰涅槃》,表现杨柳生而不死,死而不倒,倒而不朽的精神。他又多次去新疆腹地和帕米尔高原,“搜尽奇峰打草稿”,用大写意水墨表现雪域高原的浑厚与苍凉之美。

以“法无定法”冲出国门

站在蒋志鑫的西部山水画面前,对李可染、傅抱石的中国山水情有独钟的国人会有一种久违的感觉从心底涌出。纵观蒋志鑫的魂系黄土、放胆黄河、神驰大漠、俯瞰昆仑、纵横雪域、心随天籁、印象南极,惠风和畅(花卉)、意造无法(书法)九大系列作品,无不给人这样一种感觉:画面博大沉雄、厚重苍茫、大气磅礴、豪迈奔放、痛快酣畅。笔墨苍劲老辣,气韵十足,耐人寻味。

这种阳刚大气之美源于画作“豪放里面有内敛,挥洒里面有抓拿,充满内在的张力”。蒋志鑫的画在西方艺术界同样有其震撼力。

他曾多次赴异国进行艺术交流,其中1995年至1997年两次应邀出访法国,在巴黎举办九次个人书画展,荣获法国纯艺术家“银

字勋章”,作品《艺术·科学·文学》获法国文化部、教育学会颁发的银质奖和金质奖。

法国莫奈博物馆馆长邬德力说:“中国的美好山川河流,被这位敏锐的艺术家表现得淋漓尽致。”

法国国际美术家协会名誉主席、法国新闻部前部长奥加德说:“蒋志鑫艺术中最壮观的是他迥然多姿的画面,层出不穷的意境,如火如荼的色彩,浩瀚磅礴的气势和激动人心的震撼力,以此来贯穿中国文化的远古与现代,这将预示一个辉煌灿烂的将来。他不是塞纳河畔默默无闻的过客,在此他得到了高度的褒奖。”

在北京昌平西王府蒋志鑫的画室,挂着这位书画家手书狂人龚橙的一副对联:“裂破古今,横行天下”,蒋志鑫以此作为自己艺术追求的座右铭。他崇尚石涛所言“无法而法,乃为至法”,但在艺术探索的路途上,始终怀抱一颗学道之心。他说:“有关描绘西部的技法是我的探索与独创,但创造离不开学习吸收。中国书法是一个取之不尽的宝藏,我从中受益匪浅。近代表现西部的代表画家是石鲁,我很喜欢他的作品《转战陕北》、《南泥湾途中》,他的写意手法启发我用新方法表现西部。最为幸运的是,我遇到了三位终生难忘的老师,恩师王文芳、贾又福老师和周韶华老师,他们对我的教益至深,使我受益无穷。同时,欧洲的绘画艺术是我学习的另一个重要方面。我从西方艺术吸收对我有用的东西。只有兼容并包,博采众长,才能涵养出更具个性的艺术风格。”

中国艺术研究院、美术研究所研究员吴天中曾如此评价蒋志鑫:“我称他为黄土高原的歌手,我认为蒋志鑫的一大贡献是他用水墨大写意笔法表现西部高原风色,这是对中国山水画所作出的开创性的贡献”。

9月24日晚,2014(第三届)中国国际沉香文化博览会暨首届艺术生活空间展在北京展览馆隆重开幕。本届博览会将在呈现沉香文化的同时,将更加注重多种文化的交融,融入空间艺术、建筑设计、时尚创意等新元素。通过沉香与多重文化艺术的交汇合一,让沉香与艺术凝成无尽的生活世界观。博览会以空间艺术与器物的呈现,来诠释沉香文化和艺术生活的外延之美。

展览期间,沉香文化论坛、专家学者讲座、当代雕刻大师沉香展览也将同期进行。同时,主办方还将在博览会会场期间,开展香、茶、琴等主题艺术活动。本届博览会持续至9月28日,四天时间向公众免费开放,参观者可凭相关证件领票进入。